

## Giovanni Battista Pergolesi

(b Jesi. 4 Jan 1710- d. Pozzuoli 16. March 1736)

### Salve Regina per contralto e archi

Pergolesi composed his solo motet *Salve regina per contralto e archi* during the final year of his life while living at a Franciscan monastery in Pozzuoli. Amidst the illness that led to his premature death in 1736 at the age of 26 from tuberculosis, he composed two sacred works: the *Salve Regina* and the famed *Stabat Mater*, the latter of which contains very similar musical material as the former, and a secular work, the cantata *Orfeo*. In both the *Salve Regina* and the *Stabat Mater*, for example, suspensions and chromaticisms abound. Both works also demonstrate Pergolesi's approaches to both the concertante vocal movement as well as the church aria, keeping with the tradition of composing sacred music containing expressive sensibility. The *Salve Regina* survives in two versions: one for soprano in C minor and one for contralto—the version printed here—in F minor. Two autograph scores for this last version exist—one in the Berlin Staatsbibliothek and one in Bergamo at the Biblioteca Civica. The version here is composed for strings, basso continuo, and contralto.

The *Salve Regina* prayer itself is a Marian anthem, dedicated to the worship of the Virgin Mary in Roman Catholicism. It is one of four prescribed Marian Anthems or Marian Antiphons, recited after Compline in the Divine Office and in some uses, after Lauds or other Hours or at the end of the Low Mass. It is also used in conjunction with the praying of the Rosary. Although not Gregorian, the prayer was originally a chant, dating back to roughly the eleventh century.

Pergolesi's church music is marked by lively text declamation and the *Salve Regina* is no exception. The composer sets much of the text to syllabic or neumatic musical gestures, saving any melismatic passages for words of great importance. He often doubles the vocal lines by one or more of the strings, with or without the embellishments found in the vocal part, to give the singer appropriate support among highly independent lines, with the exception of the final movement, "O Virgo Maria" ("O Virgin Mary"). Like Pergolesi's other music of the period, the *Salve Regina* contains elements of both the galant style in its earliest form, featuring both simplicity and elegance and moments reminiscent of the earlier *stile antico* with word painting, lavish ornamentation, and controlled dissonance.

Pergolesi divided the piece into five movements. The first movement corresponds to the first two lines of the prayer, the second movement corresponds to the third and fourth lines of the prayer, the final three movements correspond to the fifth, sixth, and seventh lines of the prayer respectively. The number of flats in the key signature of the piece as a whole revolves around a decrease or increase of a single flat, beginning and ending the work in three flats, symbolizing the Holy Trinity. The key signatures here serve a purely symbolic purpose, however, in that the accidentals throughout the movements often place them in other keys.

As was typical practice of the day, Pergolesi highlighted specific words using word painting, a way of musically illustrating a word's meaning. For example, Pergolesi highlights the words "gementes" ("mourning"), "flementes" ("weeping"), and "lacrimarum" ("tears") with chromatic lines that contain suspensions and alternating notes to represent grief and the falling of tears. Entire sections, too, are musically depicted; in the "Eia Ergo" ("Turn, Then") movement, the key changes, giving its character a "turning away" from that of the previous movements, especially the contrast in key and mode from the previous movement. Another significant key modulation occurs in the middle of the "Ad te clamamus" movement, in which the key changes mid-sentence.

The first movement is built upon a predominant musical theme of an eighth note followed by two quarter notes and another eighth note. On the word "Regina" ("Queen"), the melody is an elaboration of the predominant musical theme. In some movements, individual words have their own musical theme, repeated throughout the movement, either on the same pitch level each time or different pitch levels. Examples include "clamamus" and "exules" ("exiles") from the "Ad te clamamus" ("To you we cry") movement.

The six-note basso ostinato employed in the work's penultimate movement, "Et Jesum benedictum" ("Show unto us the blessed fruit of thy womb, Jesus") first introduced in the movement's introduction, incorporates two chromatic passing tones in the fourth measure to metrically displace the ostinato by two beats before suddenly bringing back its original incarnation for the first vocal phrase of the movement. At various points throughout the movement, he incorporates additional passing tones or repeated notes to metrically shift the ostinato. "Et Jesum benedictum" is also the first and only movement in a major key, creating both contrast and a strong sense of optimism.

*Reba Wissner, 2014*

For performance material please contact *Bärenreiter*, Prague. Reprint of a copy from the *Musikbibliothek der Münchner Stadtbibliothek*, Munich.

## Giovanni Battista Pergolesi

(geb. Jesi. 4. Januar 1710 - gest. Pozzuoli, 16. March 1736)

### Salve regina per contralto e archi

Pergolesi schuf die Solomotette *Salve regina per contralto e archi* am Ende seines Lebens, als er in Pozzuoli in einem Franziskanerkloster lebte. Von Tuberkulose gezeichnet, die zu seinem frühen Tod 1736 im Alter von 26 Jahren führen sollte, komponierte er zwei sakrale Werke, die von ähnlichem musikalischen Material geprägt sind, das *Salve Regina* und sein berühmtes *Stabat Mater*. Ebenfalls entstand eine weltliche Komposition, die Kantate *Orfeo*. In *Salve Regina* wie auch *Stabat Mater* finden sich Vorhalte und Chromatik im Überfluss, beide Werke illustrieren Pergolesis Herangehensweise an konzertante Stimmsätze wie auch an Arien für den kirchlichen Gebrauch und sind ganz der Tradition verpflichtet, nach der sakrale Musik voller emotionaler Sensibilität zu sein habe. *Salve Regina* ist in zwei Fassungen überliefert: eine für Sopran in c - Moll und eine für Altstimme in f - Moll, letztere ist hier veröffentlicht. Von dieser Version existieren zwei Autographe - eines in der Berliner Staatsbibliothek, das zweite in Bergamo

in der Biblioteca Civica. Die vorliegende Partitur ist gesetzt für Streicher, Basso continuo und Alt.

Das *Gebet Salve Regina* ist eine Hymne an Maria und der Anbetung der Heiligen Jungfrau in der römisch - katholischen Kirche zugeordnet. Es gehört zu den vier vorgeschriebenen marianischen Hymnen oder Antiphonen, die nach dem Komplet in der Messe oder auch nach Lobgesängen, Stundengebete oder am Ende der Stillen Messe rezitiert wird. Auch wird das Gebet im Zusammenhang mit dem Rosenkranz eingesetzt. Obwohl nicht gregorianischer Herkunft, handelt es sich ursprünglich um einen Gesang, der ungefähr aus dem 11. Jahrhundert stammt.

Pergolesis Kirchenmusik ist charakterisiert durch lebhaftes Deklamation von Text, und das *Salve Regina* macht hier keine Ausnahme. Ein grosser Teil des Textes ist zu syllabischen und neumatischen musikalischen Gesten gesetzt, während Worte von grosser Wichtigkeit melismatisch verarbeitet werden. Mit Ausnahme des letzten Satzes "O Virgo Maria" sind die vokalen Linien häufig von einem oder mehreren Streichern gedoppelt, mit oder auch ohne den im Vokalpart verwirklichte Verzierungen, um dem Sänger innerhalb der sehr unabhängigen Gesangslinien eine angemessene Unterstützung zu geben. Wie auch in anderen Werken Pergolesis aus dieser Periode finden sich bei *Salve Regina* Elemente des galanten Stils in seiner Frühform, gekennzeichnet durch Einfachheit, Eleganz und Momente, die mit Wortmalereien, verschwenderischer Ornamentierung und kontrollierter Dissonanz an den *stile antico* erinnern.

Pergolesi strukturiert das Werk in fünf Sätze. Der erste korrespondiert mit den ersten zwei Zeilen des Gebets, der zweite befasst sich mit Zeile drei und vier, die abschließenden drei Sätze verarbeiten die Zeilen fünf bis sieben. Die Verwendung der Anzahl des Vorzeichens B in den verwendeten Tonarten des Stückes symbolisiert die Heilige Dreifaltigkeit. An Anfang und Ende mit drei B's versehen, bewegt sich die Tonalität innerhalb dieses Spielraums. Diese Tonartbezeichnungen dienen ausschliesslich symbolischen Zwecken, die tatsächlichen Vorzeichen innerhalb der Sätze führen oft in ganz andere tonartliche Regionen.

Typisch für die musikalische Praxis seiner Zeit betont Pergolesi ausgewählte Begriffe durch Wortmalerei, eine Methode, um die Bedeutung eines Begriffes zu verdeutlichen. So untermalt er Worte wie "gementes" (Klagen), "flementes" (Weinen) und "lacrimarum" (Tränen) mit chromatischen Linien voller Vorhalte und Wechselnoten, um Trauer und fallende Tränen zu symbolisieren. Ebenfalls werden ganze Sektionen musikalisch bebildert. Im Satz "Eia Ergo" ("Kehre also um") ändert sich die Tonart und gibt dem musikalischen Geschehen den Charakter einer Abkehr vom vorhergehenden Satz, insbesondere in Form eines Kontrastes in Tonart und Modus. Eine weitere bemerkenswerte Modulation geschieht in der Mitte des "Ad te clamamus" - Satzes, hier ändert sich die Tonart mitten im Satz.

*Reba Wissner, 2014*

Aufführungsmaterial ist von Bärenreiter, Prag, zu beziehen. Nachdruck eines Exemplars der *Musikbibliothek der Münchner Stadtbibliothek*, München.